

رضا کرم رضایی

ظرفیت دراماتیک حکایات مثنوی معنوی

این که چرا ما ایرانی‌ها و به طور کلی تمام فارسی‌زبانان با آن گنجینه با ارزش و افتخارآمیز و بی‌نظیر انواع ادبیات، به خصوص شعر، نسبت به ادبیات نمایشی بیگانه و ناشناس بوده‌ایم، مربوط می‌شود به وضع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما در گذشته که بررسی آن وقت زیادی می‌طلبد و از موضوع ما خارج است. بعد از مشروطه که با تئاتر به شیوه غربی و نمایشنامه‌نویسی آشناشی پیدا کردیم، گرچه تعدادی نمایشنامه‌نویس خوبی به وجود آمد، با این حال هنوز گام‌های بلندی در این راه برداشته نشده است و برای رسیدن به یک تئاتر ملی و خلق نمایشنامه‌های بالارزش تلاش زیادی باید کرد، یکی از راه‌های رسیدن به این هدف استفاده از متون قدیم فارسی و حکایات سنتی، از جمله همین حکایت‌های مثنوی معنوی می‌باشد. اما چگونه؟

نشانه و مبنای ارزش‌گذاری ادبیات در کشورهای غربی «ادبیات نمایشی» یا ادبیات دراماتیک آن کشور است، به عبارت دیگر پایه و اساس ادبیات هر ملتی در آنجا نمایشنامه بوده است و می‌شود گفت که هنوز هم هست.

اما در ایران مبنای و معیار ارزش‌گذاری در ادبیات «شعر» بوده است و این نوع ادبی بیشتر از انواع دیگر ادبی اهمیت و رواج داشته و آثار گرانبهایی در زمینه نظم آفریده شده است.

در زمینه ادبیات نمایشی از تقریباً چهار قرن قبل از میلاد آثار بازرسی از «اشیل»، «سوفوکل» و «اویربید» در دسترس است که هنوز هم معتبر و گرانقدر و قابل اجرا به شمار می‌آیند. و حتی نظریات ارسطو در مورد کمدی و تراژدی که با توجه و براساس نمایشنامه‌های آن زمان در کتاب معروف «فن شعر» آمده، تغییر چندانی نکرده است. ارسطو ادب نمایشی یا ادب دراماتیک را مهم‌ترین نوع ادبیات دانسته است. «دراما» به زبان یونانی به معنی کار یا عملی است که انجام پذیر باشد. پس هدف از نوشتن آن اجرا کردن در جایی است، نه اینکه فقط خوانده شود.

ارسطو برای این هدف شش عامل را ضروری دانسته بود:

- ۱- پلات (Plot) یا هسته داستان نمایشنامه که دارای ابتدا، میانه و پایانی باشد.
- ۲- کاراکتر (Character)، اشخاص نمایش.

۳- اندیشه شخصیت که با گفتار و اعمال آنها مشخص می‌شود.

۴- گفتار شخصیت‌ها که در تراژدی موزون است.

۵- Chor، همسرایان

۶- Dekor، صحنه یا منظر نمایش و نیز برای نمایش سه وحدت قابل بود:

۱- زمان که یک شب‌نره روز بوده.

۲- مکان که کل نمایش در یک محل اجرا شود.

۳- موضوع که نمایش فقط موضوع واحدی را در برگیرد.

در درام‌های امروز فقط به وحدت موضوع توجه می‌شود و دو وحدت دیگر را نادیده می‌گیرند.

هدف نمایش را ارسطو «کاتارسیس» یعنی پالایش و ترکیه روح و روان تماساگر می‌دانسته است.

نمایش در اکثر تمدن‌های قدیم وجود داشته و در آن از رب‌النوع‌ها تجلیل به عمل می‌آمده است. مثلاً سابقه آن به مصر بازمی‌گردد، به چهار هزار سال پیش از میلاد. با این حال در ایران قبل از اسلام شواهد چندانی از دراما باقی نمانده است و در ایران بعد از اسلام هم تا این اواخر نمایشنامه نداشته‌ایم.

مگر این که متون تعزیه را که در چند قرن اخیر رواج پیدا کرده است، نمایشنامه و خرد نمایش‌هایی مانند نقاشی را نمایش به حساب آوریم. یعنی همان طور که پیش از این گفته شد، نشان و معیار و پایه و اساس ادبیات در ایران شعر بوده و حکایات که آن هم به صورت شعر بیان می‌شده است. قالب منشوی که قالب مناسبی برای داستان سرایی می‌باشد.

«گوته» شاعر و درام‌نویس بر جسته آلمان آن چنان تحت تأثیر شعر ایران به خصوص اشعار حافظ قرار می‌گیرد که بینش و جهان‌بینی اش عوض می‌شود و «دیوان شرقی» را می‌نویسد. او در جایی گفته است که ایرانی‌ها آن قدر شعر شناسند که از صدھا شاعر خوبی که دارند، فقط پنج نفرشان را قبول

دارند.

از میان ملت‌های قدیم، کمتر ملتی مانند ایرانیان دارای سابقه ممتد ادبی و آثار برجسته و دل‌انگیز به لهجه‌های گوناگون است. از قدیم‌ترین اثر ایرانی، یعنی «گات»‌های زرتشت تا جدیدترین آثار جانبی خش پارسی، همه جا و همیشه پرتو روح خلاق و اندیشه تابناک ایرانی آشکار و هویداد است. مجموع کتب و منظومه‌هایی که از حدود هزار سال قبل از میلاد تا امروز، یعنی سه هزار سال شمسی در این کشور به زبان‌های اوستایی و پهلوی شمالی و اشکانی، پهلوی ساسانی، سغدی، تبری، کردی و پارسی دری پدید آمده، از حد شمار بیرون است.

بنابراین بر عهده درامنویسان متعهد ماست که برای رسیدن به یک تئاتر ملی ارزشمند به نحوی درست این گنجینه گرانبها را مورد استفاده قرار بدهند و از این میراث و سفره گسترده تغذیه کنند.

برای نمونه، زمانی که من نمایشنامه توراندخت اثر برтолت برشت را ترجمه می‌کردم در مقدمه آن آمده بود که برای نوشتن نمایشنامه از یک قصه قدیمی ایرانی استفاده کرده است و توضیح داده بود که قصه مزبور یکی از مجموع قصه‌های کتاب ایرانی «هزار و یک روز» است. این کتاب که در جواب «هزار و یک شب» نوشته شده است، در قرن هفدهم به اروپا می‌رود و تعدادی از درامنویسان بزرگ آنچا قصه توراندخت را هر کدام به طریقی تبدیل به نمایشنامه می‌کنند. خلاصه قصه از این قرار است:

توراندخت، دختر خاقان چین به دلایلی نمی‌خواهد ازدواج کند، اما پدرش به خاطر داشتن یک ولیعهد از او می‌خواهد که حتماً ازدواج کند و صاحب فرزندی بشود. توراندخت می‌پذیرد، اما به این شرط که برای خواستگارانش سه معمای مطرح کند، هر کسی که جواب درست داد با او ازدواج کند و گرنه سرش از تن جدا نماید. امیرزادگان و شاهزادگان از ممالک مختلف دنیا به خواستگاری توراندخت می‌آیند و چون نمی‌توانند به معماها جواب درستی بدهند سرهایشان را به باد می‌دهند. سرانجام امیرزاده طبرستان در ایران جواب درست معماها را می‌دهد و با توراندخت ازدواج می‌کند.^۱ برای تبدیل یک نوع ادبی به نوع ادبی دیگر، یعنی تبدیل یک اثر به اثر دیگر باید اثر اولی یا اثر پایه و مورد اقتباس را از دو لحاظ شناخت: یکی صورت و ساختار و دیگری معنی و مفهوم یا درون‌مایه و پیام اثر. حال می‌توان به هر دو لحاظ وفادار ماند یا وفادار نماند و یا برخلاف آن عمل کرد. درمورد اثر دوم یا اثری که آفریده می‌شود، باید دارای صورت و ساختاری باشد که به خوبی از عهده انتقال معنی و مفهوم مورد نظر نویسنده برآید و برای تبدیل اثر پایه به اثر دوم مناسب باشد. همان‌طور که قبل اشاره شد بزرگانی چون ویلیام شکسپیر و برтолت برشت و دیگر درامنویسان با استفاده از حکایات و وقایع تاریخی خود و ملل دیگر نمایشنامه‌های ارزشمندی خلق کرده‌اند. بیش از همه برтолت برشت در این مورد خلاق است و مهارت دارد. به همین دلیل نمایشنامه‌های کوتاه و بلند زیادی دارد

که با این روش نوشته شده است. از آنجا که نمایشنامه‌های کوتاهی که تحت عنوان نمایشنامه‌های آموزشی نوشته، مانند حکایات مثنوی معنوی تمثیلی می‌باشد، جا دارد که خلاصه داستان یکی از آنها را به نام «دانسن Dansen» تعریف کنم.

صحنه یک میدانگاهی است که دور تا دور آن دکان است. تابلوی سر در دکان‌ها غیر مستقیم اشاره به کشورهای اروپایی دارد. دکان خوکفروشی «دانسن» در وسط میدان قرار دارد و تنها دکانی است که ما صاحب آن را می‌بینیم. کاملاً مشخص است که میدانگاهی تمثیلی از اروپا و دکان‌ها هر کدام نمادی از یک کشور اروپایی است. از اسم دانسن معلوم است که نشانه کشور دانمارک است، و نیز در زمان جنگ جهانی دوم دامداری در دانمارک بیش از کشورهای دیگر اروپا رواج داشته است.

در شروع نمایش، دانسن مشغول نظافت یکی از خوک‌هایش می‌باشد که «مرد غریبه» با خشونت زیادی وارد می‌شود، آن چنان که دانسن از دیدن او وحشت می‌کند.^۲ غریبه در اولین دکان را بالگد باز می‌کند. اعتراض دانسن بی‌فائده است. صدای شلیک یک تیر و ناله صاحب مغازه به گوش می‌رسد. دانسن، وحشت زده به اطراف می‌دود و کمک می‌طلبد، اما هیچ کس به او جوابی نمی‌دهد. غریبه پیروزمندانه با خنده از دکان بیرون می‌آید. نام روی تابلوی دکان را پاک می‌کند و نام دیگری به جای آن می‌نویسد که آلمان را تداعی می‌کند و برای این که صدای دانسن را بخواباند یک خوک از او می‌خرد. خوک که به حالت اعتراض به دانسن مرتب به او می‌گفت: «منو بفروش، منو بفروش» در بغل غریبه آرام می‌گیرد.^۳

غریبه، تمام دکان‌ها را یکی پس از دیگری، به همین طرز تصرف و غارت می‌کند و برای این که مانع اعتراض‌های دانسن بشود، هر بار از او یک خوک می‌خرد، گرچه دانسن وقتی می‌بیند تصرف هر دکان به نفع او تمام می‌شود، هر بار از شدت اعتراض او کاسته می‌شود، تا دیگر نه تنها سکوت می‌کند، بلکه لبخندی هم می‌زند.

سرانجام دانسن تنها می‌ماند و نوبت به خوک فروشی او می‌رسد. غریبه او را تهدید می‌کند و با تحکم به او می‌گوید: «من بعد خودت خوک‌هارا به آدرس من می‌فرستی اما بدون صورت حساب».

برشت در این نمایشنامه کوتاه تمثیلی، کاملاً ساده و مختصر و مؤثر می‌گوید که اگر کشورهای اروپایی به خاطر منافع‌شان در مقابل تجاوزات هیتلر سکوت نمی‌کردند و یکدیگر را تنها نمی‌گذاشتند، هیتلر نمی‌توانست به آن آسانی کشورهای اروپایی را تسخیر کند.

در نمایشنامه کوتاه «قیمت آهن چنده؟» هم تقریباً همین موضوع مطرح است. با این تفاوت که این بار آهن فروشی «سونسون» در مرکز میدان قرار دارد و صاحبیش دیده می‌شود. این دکان تمثیلی است از کشور سوئد، چون این کشور آهن زیاد و مرغوبی دارد و آلمان آهن‌هایش را از آن‌جا می‌خرد.

غریبه مرتب می‌آید از دکان سونسون آهن می‌خرد. هر بار یکی از دکانداران همسایه نزد سونسون

می آید و به او می گوید: این غریبه مشکوک است، به او آهن نفروش. می آمدم پیش شما، در راه مرا تهدید کرد. سونسون می گوید، من کاسبم، هر کس از من جنس بخرد می فروشم. همسایه‌ها اصرار می کنند، به او التماس می کنند، اما بی فایده است. سرانجام غریبه او را هم تهدید می کند و می گوید:

«پس از این آهن‌هایت را به مفت برایم می فرستی». چیزی که برشت با تمثیل در این نمایشنامه می گوید کاملاً روشن است. وسائل و ماشین‌های جنگی هیتلر که باعث قدرت او می شده با آهن متعلق به کشور سوئد ساخته می شد و با آنها نیمی از اروپا را ویران کرد.^۴

گر چه برتولت برشت در زمرة نمادگرایان و تمثیل‌گرایان محسوب نمی شود، اما نمایشنامه‌های زیادی در این مکتب نوشته است که الگوی خوبی برای تبدیل حکایات مثنوی مولانا است، البته از لحاظ صورت و نه معنا. بعداً توضیح خواهیم داد که چرا برای تبدیل حکایات‌های مثنوی معنوی به نمایشنامه، چه از لحاظ صورت و چه از لحاظ معنا، استفاده از روش‌های مکتب «نمادگرایی» بسیار درست و کارساز است.^۵

دیگر این که برای تجزیه و تحلیل و آشنایی کامل با هر نوع اثری که می خواهیم از آن اقتباس کنیم، یا آن را تبدیل به اثر نوع دیگری بکنیم، باید با شرایط و موقعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی زمان خلق اثر آشنا باشیم. زیرا، این عوامل نوع یا مکتب یا شیوه، نحوه بیان و درونمایه اثر را معلوم می کنند، یا در آنها دخالت دارند.

قرن هفتم و هشتم هجری قمری زمانی که مولانا در آن می زیست، وحشتناک‌ترین دوران تاریخ ایران از حیث قتل عام‌ها و کشتارها و ویرانی‌های پیاپی است. این وضع با حمله مغول و شورش‌هایی که بعد از آن رخ داد شروع شد و با تاخت و تازهای مأیوسانه فرزندان محمد خوارزمشاه و سرداران و سپاهیان بی‌صاحب او که این سوی و آن سوی سرگردان بوده و حرکات مذبوحانه‌ای می کردند، تکمیل شد. و سپس با حمله مجدد مغول در زمان هلاکو و آزادی‌هایی که در عهد جانشینان وی بر ایرانیان می‌رسید، ادامه یافت. اختلافات سران مغول و جنگ‌های سخت آنان که همواره با قتل و غارت و ویرانی همراه بود، جنگ‌ها و کشاکش‌های پیاپی و پایان‌ناپذیر امرای مختلف بر سر فرمانروایی بر ناحیت‌های ایران که در این میان مال و جان مردم را مال‌المصالحه قرار می‌داده‌اند، و نیز هجوم‌هایی که هر چندگاه یک بار به وسیله شاهزادگان مغولی بر ایران می‌شد، و ظلم‌ها و آزارهای عمال مغول که معمولاً به جلای وطن مردمان منتهی می‌شد، و سرانجام قتل و غارت‌های وحشیانه تیمور و همراهان او، همه و همه وضع خطرناک و خانه‌براندازی در ایران ایجاد کرده‌بود که در تمام این دو قرن امتداد داشت.

در رأس همه این مصائب و بلايا حمله مغول و تاتار قرار داشت. نمونه‌هایی که از قتل عام‌های چنگیز

داده‌اند و حشتناک و هراس‌انگیز است. وی معمولاً بعد از تسلیم مدافعان هر یک از بلاد، دستور می‌داد که سپاهیان نخست مردم را از زن و مرد به گروه‌های چندین نفری تقسیم کنند و از شهر خارج سازند؛ آنگاه فرمان غارت می‌داد. در این بین اگر کسانی را در بیغوله‌ها پنهان می‌یافتدند به قتل می‌رسانیدند، آنگاه کسانی را که به خارج از شهر برده بودند غالباً برای تفريح به جان یکدیگر می‌انداختند. مثلاً فرمان می‌دادند که با مشت به سرو روی یکدیگر بکوینند. سپس تیغ در میان آنها می‌نهادند و هر چه می‌خواستند برای فرونشاندن آتش بربریت و توحش خود به قتل می‌آوردند. و بعد عده‌ای که گاه عددشان به سی و چهل هزار برمی‌آمد، به عنوان «حشر» از جوانان و مردم توانا معلوم می‌کردند و به رسم اسارت می‌بردند تا خدمات لشکری ایشان را انجام دهند و اگر کسانی باقی می‌ماندند که طعمه شمشیر مغلول نشده بودند می‌بایستی به شکرانه زندگی مالیاتی پردازنند.^۶

در دسته‌ای از بلاد، تخریب و کشتار سیعاه آنان چنان بود که حتی تصور آن نیز دهشت‌انگیز و هراس‌آور است. مثلاً در مرو بعد از راه یافتن به شهر شروع به قتل و غارت و هتك نوامیس و خونریزی وحشیانه نمودند و خواص و عوام را از شهر بیرون برdenد. آنگاه زنان را از مردان جدا کردند و بعد از انتخاب چهارصد تن از محترمه و عده‌ای کودک پسر و دختر که به اسارت بردن باقی خلق را به تمامی کشند. چنان کشتاری که گودال‌ها از کشتگان انباشته شد. چون لشکر مغول از کار خود فارغ شد، عده‌ای که در سوراخ‌ها و نقب‌ها پنهان شده بودند بیرون آمدند و دوباره در حدود پنج هزار تن در شهر ویران مرو جمع شد. در این ضمن دسته‌ای از مغلولان از راه رسیدند و «حصه مردم کشی» کشتار این پنج هزار تن نصیب دسته جدید شد و به هر یک از سربازان سیصد الی چهارصد «مروزی» مزد کشتن رسید. اندکی گذشت، سردار دیگری با سربازانش از راه رسید، او هم بازمانده مردمی را که از این سوی و آن سوی در مرو ویرانه فراهم آمده بودند از دم تیغ گذراند و بی نصیب نماند. بعد از این وقایع سید عزالدین نسایه با جمیع سیزده شباهنگ روز به شمارش کشتگان پرداخت، مت加وز از یک میلیون و سیصد هزار نفر به احصاء درآمد.⁷

از این وحشتناک‌تر واقعه نیشابور بود، زیرا در مدافعتی که حصاریان این شهر انجام می‌دادند، داماد چنگیز کشته شده بود و به خونخواهی او، غیر از چهارصد تن پیشرو که به اسارت بردن، همه اهل شهر را به قتل آوردند و سپس فرمان رسید شهر را از خرابی چنان کنند که در آنجا زراعت توان کرد و هیچکس حتی سگ و گربه را زنده نگذارند.⁸

کشتار بی‌امان مغول، قتل عام‌های بی‌دربی، شکنجه‌ها و آزارها، ساختن مناره‌ها از سرهای آدمیان، برپاداشتن دیوارها از صفحه‌ای اسرا همراه آجر و گچ، سر بریدن و مثله کردن، تعدی به نوامیس مردم بی‌دفاع، ترویج انواع مفاسد و معایب، دروغ و تزویر، مخالفت با شرع و اخلاق و انسانیت؛ تقریباً کمتر شهر و ده و ناحیه‌ای را مستثنی ساخت.

در بخارا چنگیز با سپاهیان خود به شهر درآمده در مسجد جامع نزول کرده بود: اسباب را در مسجد بسته و صندوق‌های قرآن را جعبه کاه و علف ستوران کرده و نسخ قرآن را در میان قاذورات لگدکوب چهارپایان ساخته بودند. در این حالت امیر جلال الدین... که مقدم و مقتدای سادات ماوراء النهر بود روی به امام عالم رکن الدین امامزاده از افاضل علمای عالم آورد و گفت: مولانا چه حالتیست؟ این که می‌بینم: بیداریست یا به خواب؟ مولانا امامزاده گفت: خاموش باش! باد بی‌نیازی خداوندست که می‌وزد، سامان سخن گفتن نیست.^۹

حتی مقاومت ایرانیان را دور از عقل می‌شمردند و آن را نتیجه‌ای از این اصل می‌دانستند که چون مشیت حق بر فنای آن قوم قرار گرفته بود بدین گونه اعمال دست می‌زدند تا وسیله‌ای برای نیستی شان باشد.

خود چنگیزخان هم معتقد بود که «عذاب خدا» است که بر سرگناهکاران فرود آمده است. در خطبه‌ها گفته می‌شد، ای قوم بدانید که شما گناه‌های بزرگی کرده‌اید، این گناه‌های بزرگ را بزرگان شما کرده‌اند. از من پرسید که این سخن به چه دلیل می‌گوییم. سبب آن که من عذاب خدایم، اگر شما گناه‌های بزرگ نکردندی خدای چون من عذاب را به سر شما نفرستادی.»^{۱۰}

بر اثر کامیابی‌هایی که مغولان در نخستین حملات سریع و چابکانه خود حاصل کرده بودند در تصور مردم چنین آمده بود که مشیت الهی و بخت با آنان یار است و بر اثر مساعدت اقبال هر گونه مقاومت با آنان ناممکن و بی‌ثمر است. این اندیشه ناصواب تا دیرگاه مایه فتح و پیروزی و پیشرفت‌های پردامنه مغولان شمرده می‌شده است.

در چنین اوضاعی است که مولانا در ترکیب و تفسیر حکایت‌هایی اشخاص آن اهمیت زیادی برای جبر و تقدیر قائل است و تدبیر و اختیار را به هیچ می‌انگارد. برای نمونه حکایت نگریستن عزرائیلی بر مردی...^{۱۱}

سال جامع علوم انسانی

زاد مردی^{۱۲} چاشتگاهی^{۱۳} در رسید

در سرا عدل^{۱۴} سلیمان در دوید

رویش از غم زرد و هر دولب کبود

پس سلیمان گفت: ای خواجه، چه بود؟

گفت: عزرائیل در من این چنین

یک نظر انداخت پر از خشم و کین

گفت هین اکنون چه می‌خواهی؟ بخواه

گفت: فرماباد را ای جان پناه^{۱۵}

تامرا زینجا به هندستان برد

بوک^{۱۵} بنده، کان طرف شد جان برد

نک^{۱۶} زدرویشی گریزانند خلق

لهمه حرص و آمل ز آنند خلق

ترس درویشی، مثال آن هراس

حرص و کوشش را تو هندستان شناس

باد را فرموده تا او را شتاب

برد سوی قعر هندستان، بر آب

روز دیگر، وقت دیوان^{۱۷}، ولقا^{۱۸}

پس سلیمان گفت: عزرائیل را

کان مسلمان را به خشم از بهر آن

بنگریدی، تا شد آواره ز خان^{۱۹}؟

گفت: من از خشم کی کردم نظر؟

از تعجب، دیدمش در ره گذر

که مرا فرمود حق، که امروز هان

جان او را تو به هندستان ستان

از عجب گفتم: گر او را صد پرست

او به هندستان شدن دور اندر است

تو همه کار جهان را همچنین

کن قیاس و چشم بگشا و بین

از که بگریزیم؟ از خود؟ ای محال

از که برباییم؟ از حق؟ ای وبال^{۲۰}

او می گوید: اگر گاو میش برای دفاع از «شیر قضا» صد شاخ هم داشته باشد باز هم شیر او را خواهد کشت. مردمان هم هر قدر با شاخ های عقل و تدبیر برای دفع شیر قضا چاره جویی کنند باز هم شکستشان حتمی است.

با این که او جبر نامحدود را محکوم و اختیار محدود را اجتناب ناپذیر نشان می دهد، در کل جبری است.

به هر داستان و حکایت و یا نمایشنامه ای از دو جهت باید نگاه کرد: یکی صورت یا ساختار و دیگری معنی یا درونمایه. حکایات مشوی معنوی، از هر دو جهت به دو دلیل گفته شده در بالا، یعنی جبر و

تقدیر و مسائل دیگری که بعداً گفته خواهد شد، برای تبدیل به نمایشنامه‌های از نوع «خوش ساخت» یا مکتب خوش ساخت Well Made Play مناسب نیستند، مگر این که تغییرات لازم در آنها داده شود و به اصل کاملاً وفادار نماند.

البته به مأخذ حکایات هم می‌شود مراجعت کرد، شاید آنها منظور مارا برآورده کنند، چون مولانا اکثر حکایات را از حکایات دیگر اقتباس کرده است. مولانا طبق اسلوب خود در روایات و حکایات و تمثیلات به نوعی دخل و تصرف کرده و صورت آن را مطابق با مقاصد خود ساخته است.

و اما نمایشنامه‌های به اصطلاح خوش ساخت، ساختاری منسجم دارند که به ویژه از علت و معلولی بودن زنجیره‌ای وقایع آن نشأت می‌گیرد. بدین ترتیب هر واقعه معلول واقعه قبل از خود و علت واقعه بعد از خود است.

حامل و وسیله ایجاد این وقایع اشخاص نمایش‌اند. یعنی اراده اشخاص و تدبیر و تلاش آنها برای رسیدن به هدف و از بین بردن موانع مختلف سر راه است که این وقایع را می‌سازد، تصادف و اتفاقات، اگر آنها را تقدیر بنامیم در درجه دوم اهمیت قرار دارد. و نیز سیر «پلات Plot» نمایشنامه به این طریق است که در واقعه اول که حکم مقدمه را دارد اشخاص نمایش به خصوص شخصیت اصلی یا Protagonist معرفی می‌شود. سپس معضل یا مشکل سخت و پیچیده‌ای به وجود می‌آید، به اصطلاح گره‌ای افتکنده می‌شود، در مرحله بعد اوج نمایشنامه و گشودن گره است و بعد فروود و نتیجه گیری. بین گره‌افکنی و گره‌گشایی تعلیق یا Suspense به وجود می‌آید که ایجاد جذابیت و انتظار می‌کند. از نظر هیچکاک که استاد به وجود آوردن تعلیق است، تعلیق با غافل‌گیری Surprise فرق می‌کند، تعلیق، لازمه‌اش پاسخ تأخیریافته‌ای بر پایه راز و رمز است، حال آن که غافل‌گیری پاسخ عاطفی آنی به افشاری ناگهانی است. پلات نمایشنامه‌های خوش ساخت، یا هسته داستان به عبارتی طرح و توئطه و توالی منظم اعمال و حوادث مبتنی بر علت و معلولی، به گونه‌هایی هم می‌تواند باشد.

به هر حال به هر شکلی که باشد در این نوع نمایش یا نمایشنامه شخصیت و داستان تحول می‌یابد، تحول شخصیت‌ها در طول تلاش و پیکار و کشمکش آنها برای رفع موانع در راه هدفشان صورت می‌گیرد. این موانع گاه آدم‌ها هستند، به خصوص شخصیت Antaganist که مخالف شخصیت اصلی Protagonist و مقاصد و اهداف و امیال اوست. گاه کشمکش با محیط است؛ گاه بانیازهای مادی، گاه با موانع طبیعی، گاه با خودش و گاه با تقدیر و سرنوشت. در نتیجه چنین شخصیتی باید پویا باشد، یعنی در مقابل موانع فعل و کنشمند. در حالی که شخصیت‌های حکایات مولانا بیشتر ایستا هستند

ونه پویا و اهل جدال. و اگر فعالیتی هم داشته باشند بی ثمر است. جدال و سطیز آنها با خود است، با «نفس» که می شود آن را به عنوان یک جدال دراماتیک مورد استفاده قرار داد.

جمله افتادند از تدبیر و کار

ماند کار و حکم‌های کردگار

کسب، جز نامی مدان ای نامدار

جهد، جز وهمی مپندار ای عیار^{۲۱}

البته کسب و جهد همراه با توکل را می پذیرد در حکایت نخجیران و شیر می گوید:
گر توکل می کنی در کار کن

کشت کن، پس تکیه بر جبار کن

اما این حرف ربطی به حکایت مزبور ندارد.

گفت پیغمبر به آواز بلند

با توکل زانوی اشتر بیند

یکی از اعراب بادیه نشین، شتر خویش را یله کرد و گفت: بر خدا توکل کرده‌ام، پیامبر(ص) بدو فرمود: اعقلها و توکل «شترت را بیند و در عین حال به خدا توکل کن».

البته همین اختیار محدود همراه با توکل هم برای پیشبرد داستان «نمایشنامه خوش ساخت» و حرکت اشخاص آن در کشمکش برای رفع موانع و رسیدن به هدف می تواند کافی باشد، اما در تحول حکایات مثنوی معنوی و شخصیت‌های آنها تدبیر و اختیار به ندرت نقش دارد و تقریباً همه چیز تابع جبر و تقدير است. بهخصوص که مولانا هیچ وسیله‌ای را هم حاصل عملکرد اشخاص نمی داند: علل و اسباب را خداوند خلق می کند، سبب هرگز بی سبب نمی شود.

این سبب‌ها، آن سبب عامل کند

بازگاهی بی بر و عاطل کند

بنابراین برای تبدیل حکایات مثنوی به نمایشنامه، بهتر است که به دنبال نوع دیگری از نمایشنامه بود. برای این منظور باید نمایشنامه‌هایی را مطالعه کرد که در بحرانی نظری بحران حمله مغول به ایران به وجود آمده باشد، و به بررسی مکاتب هنری ای پرداخت که در همان اوضاع اجتماعی‌ای که در آن اثر جاودان مثنوی معنوی خلق شده است، به وجود آمده باشد. مثلاً در اوضاع اجتماعی جوامع جنگ‌زده غرب در جنگ جهانی اول و دوم. در این زمان شکل حکومتی کشورهای درگیر جنگ جهانی تغییر می‌باید و از لحاظ سیاسی اوضاع آشفته و نابه‌سامانی پیدا می‌کنند. از لحاظ اقتصادی، ویرانی و خرابی، فقر و بیکاری، به دنبال آن فساد اخلاقی همه جا فرامی‌گیرد.^{۲۲} فقط آمریکا به این دلیل که دیرتر، در نتیجه سرحال و توانمند، به نفع متفقین وارد جنگ می‌شود، از خرابی مصون می‌ماند.

آمریکا بعد از پیروزی متفقین با کمک به کشورهای فقیر شده، تحت عنوان «طرح مارشال» وضع اقتصادی بهتری هم پیدا می‌کند و زمینه سلطه اش بر بسیاری از کشورهای جهان فراهم می‌شود و با فرار و مهاجرت مغزها^{۳۳} از کشورهای جنگ‌زده به آمریکا از لحاظ علمی هم پیشرفت می‌کند و ابرقدرتی می‌شود. روسیه شوروی هم با تصرف کشورهای اروپای شرقی و مهاجرت نخبگان اروپا به آنجا از لحاظ علمی پیشرفت می‌کند و صاحب قدرت بزرگی می‌شود. همین اتفاق در بحران حمله مغول هم رخ می‌دهد و نخبگان ایران به بلاد غرب یعنی کشورهای مجاور می‌گریزند یا مهاجرت می‌کنند. از جمله مولانا که در پنج سالگی به همراه پدرش برای مدتی به روم می‌رود، به همین دلیل جلال الدین رومی نامیده می‌شود. و اما از فقر اروپا در زمان جنگ هر چه بگوییم کم گفته‌ام، شاید بهتر باشد آن را در قالب یک داستان مستند کوتاه بیان کنم تاتویی هم حاصل شود.

زمانی که در آلمان تحصیل می‌کردم، هم اطاقی ام که دانشجوی حقوق بود تعریف می‌کرد: «در یکی از روزهای بعد از جنگ روی نیمکت کنار میدانی نشسته بودم که یک جیپ ارتشی آمریکا از کنارم گذشت و یکی از سربازهای آمریکایی داخل جیپ یک قرص نان برایم پرتاب کرد. پرتاب شکلات و آدامس و غیره برای مردم جنگ‌زده به وسیله سربازان آمریکایی در آن زمان معمول بود. خوشحال و خندان نان را به خانه آوردم که آن را با خانواده بخوریم، چون مدتی بود نان سیری نخورده بودیم. همین که جریان را تعریف کردم و خواستم نان را به مادر بدهم، پدرم مانع شد. او که قاضی شهر بود، دوربین عکاسی اش را برداشت و گفت: برویم همانجا که این نان را گرفته‌ای تو بخور و من عکس می‌گیرم، می‌خواهم این را به یادگار داشته باشم که در زمان جنگ یک سرباز آمریکایی به پسرم یک قرص نان صدقه داده است. من من خوردم و پدرم عکس می‌گرفت و مردمی که به دورم جمع شده بودند، از این که یک بچه به تنهایی یک قرص نان می‌خورد تعجب می‌کردند.»

طبعی است که در چنین اوضاع و احوالی مکتب «دادا» به وجود آید. جوانان عصیانگر شهر زوریخ از شهرهای کشور بی طرف سوئیس در جنگ جهانی اول و دوم به دنبال پژوهش‌های گوناگون برای پیدا کردن یک موضوع و مضمون پوچ در هنر به طرف یک چنین مکتبی گرایش پیدا کردند که صرفاً واکنشی بود در برابر جنون و دیوانگی گسترش یابنده دنیای درگیر جنگ، و به شکلی منفی، هرج و مرج طلبانه و ویرانگرانه. در کارهای جنبش دادا یک نیروی قوی آمیخته با طنز دیوانه‌وار به چشم می‌خورد. کلمات جمله‌ای را تکه تکه می‌کردند و روی صفحه می‌ریختند، هر چه به طور تصادف در می‌آمد یک بیت از اشعار آنها بود.

نقاشی‌هایشان که با رنگ‌های الوان و حرکات خود انگیخته و عنان گسیخته قلم مویی روی بوم «آفریده» شده بود، آتش می‌زدند و در رود سن می‌انداختند، نتیجه هر چه می‌شد تابلوی آنها بود.

تئاترها و طبیعتاً صحنه‌آرایی‌هایشان کاباره‌ای و دیوانهوار بود و سخنرانی‌هایشان سراسر پوچ و بی معنی و غیرعقلانی. هدف‌شان بازنگری انتقادی تمام سنت‌ها، اصول و مقررات، پایه‌های منطقی و حتی نظرات مربوط به نظم، همیستگی، وزیبایی یا عوامل راهنمای هنرها در سراسر تاریخ بود که آن را حاصل فرهنگ بورژوازی می‌دانستند که نتوانسته بود جلوی این جنگ بی‌رحمانه و فجایع حاصل آن را بگیرد و حتی موجب به وجود آمدنش هم شده است، پس باید به سخره گرفته و احتمالاً نابود شود. بنابراین هدف‌شان ضدیت با هنر گذشته و ویران کردن آن، به خصوص رئالیسم و شکل‌علو شده آن ناتورالیسم بوده که هنر فراگیر آن زمان به حساب می‌آمد. آنها معتقد بودند که عقل و منطق به فاجعه جنگ جهانی انجامیده است و تنها راه نجات هرج و مرج سیاسی و منطق گریزی است.^{۲۴}

سوررئالیست‌ها نیز با هر نوع عقلانی کردن هنر، یعنی با هر گونه برتری دادن به عناصر عقلی در برابر عناصر تخیلی مخالفند.^{۲۵} به گمان آنها هیچ چیز بیهوده‌تر و غیرضروری تراز هنری نیست که منحصر آبا نشان دادن جنبه‌ای از واقعیت یا طبیعت (جلوه‌های نور، فضا، جرم یا حجم و دیگر مسائل طبیعی) سرو کار داشته باشد.

همزمان با مکتب دادا و بعد از آن مکتب‌های نمایشی زیادی به وجود آمد. همه این پژوهش‌ها به دنبال یک مکتب نمایشی بود که بر عکس مکتب‌های گذشته به شدت تأثیرگذار باشد و بتواند از رخدادهایی شبیه جنگ جهانی جلوگیری کند. هنر، به خصوص هنرها نمایشی دشوارترین و پرزمخت‌ترین فعالیت انسانی است و نیز هم برای آفریننده و هم برای دریافت کننده هنر بسیار گران تمام می‌شود. بنابراین نمایشی ارزشمند است که بسیار تأثیرگذار باشد و گرنه همان موضوع و محتوا را می‌شود به گونه دیگری مطرح کرد. در این مورد، یعنی تأثیرگذاری بیشتر، از میان تمام این انواع یا مکتب‌های نمایشی، مکتب اکسپرسیونیسم برای تبدیل حکایات مثنوی معنوی و آثار دیگر مولانا به نمایش مناسب‌تر است. این مکتب در آلمان با همین هدف به وجود آمد، یعنی هر چه بیشتر برانگیختن تماشاگر. مکتب سمبولیسم شاید برای منظور ما مناسب‌ترین باشد، یا نمادگرایی و تمثیلی نیز نویسنده‌گان جوان و حساس و خشمگین آلمانی در پی یافتن قالبی مناسب و مؤثر برای بیان احساسات و افکار خود به این مکتب رسیدند. اکسپرسیونیسم در نمایش آن‌طور که توسط یکی از پیشروان این مکتب تعریف شده کوششی است برای تمرکز و قدرت بخشیدن در عبارات، صدا، رنگ، نور و حرکت در جهت ارائه تکنیکی غیر واقعی، که به طریقی تند و سخت و شدید تماشاگران را برانگیزاند.

و اما همانطور که در بالا گفته شد، مکتب نمایشی نمادگرایی یا تمثیلی چه از لحاظ صورت و ساختار و چه از لحاظ معنا و بینش نویسنده از انواع یا مکاتب دیگر نمایشی با حکایات مثنوی معنوی سازگار

است و همخوانی دارد و برای تبدیل این حکایات به نمایش، از تکنیک یا روش مناسبی برخوردار است. در جهان حقایق مخفی و ناآشکار، باطنی، رمزآمیز و سرگونهای وجود دارد که با چشم ظاهربین و گوش ظاهرشنو قابل درک نیست و امکان دیدن و شنیدن آنها وجود ندارد. به نظر این نمادگرایان، آن‌چه انسان می‌بیند، حس می‌کند، درک می‌کند و می‌فهمد «حقیقت اصلی و اولی» نیستند، زیرا انسان در شرایط و موقعیتی نیست که بتواند حقیقت اصلی و اولی را مشاهده و فهم کند.

احتمالاً «افلاطون» نحسین متفکری بوده است که با زبانی شاعرانه و ضمن گفت‌وگویی که بی‌شباهت به زبان نمایشی نیست، مسئله حقایق اصلی و اولی، «تناسب»، « Mizan » و « نحوه‌ای » که انسان آنها را « مشاهده » و « فهم » و « درک » می‌کند، مورد بحث قرار داده است. این بخش از افکار افلاطون را « نظریه مثل » می‌نامند.

آنچه ما می‌بینیم همه حقیقت نیست، بخش کوچکی از آن است، امور و اشیاء به سان کوههای یخ شناور در اقیانوس‌ها هستند که بخش کوچکی از آنها از سطح آب بیرون آمده و نمایان شده است؛ حال آن که بخش اعظم کوه یخ در آب پنهان است.

هنرمندان نمادگرا در جست‌وجو و در تکاپوی یافتن و دیدن و نمودن آن بخش مخفی مسائل و معضلات و اشیاء‌اند، و گرنه آن‌چه عیان است، چه حاجت به بیان است. هنرمندان نمادگرا، به واقعیات به نحوی که دیگران می‌نگرند، نگاه نمی‌کنند.

نرگس و سنبل نبود در بهار

آن‌چه بروید بر لب جوییار

چشم بتان است که گردون دون

با چوب آورد از گل برون

آغاز کنندگان جنبش نمادگرایی در شعر و هنرهای نمایشی نیز، هر کدام به میزان ذوق و فهم و استعداد خود کوشیده‌اند تا به دنیای حقایق نهفته و مرموز نقیبی زده و اندیشه و آرمان‌هایی که هنگام کنار زدن پوسته پوشاننده حقیقت، در ذهن آنها جوشیده است، به نمایش بگذارند. ویژگی‌های نمایشنامه نمادگرا:

۱- هر صحنه منتهی به «نمادی» می‌گردد که سبب رها شدن تخیل گردیده و در ذهن تماساگر منجر به «حالت» و «فضایی» می‌گردد که مطلوب نمایشنامه‌نویس بوده است.

۲- تسلط سه عنصر «زمینه فرآگیر»، «حالت» و «فضا» بر منطق نمایشنامه. بر خلاف نمایشنامه‌های به اصطلاح خوش ساخت، (Well made Play) رویدادها یا واقعی آن طبق اصول علت و معلولی به هم زنجیر نشده‌اند، بلکه نمادها که سازنده آنها سه عنصر مذکور است نمایشنامه را سامان‌بندی

می‌کنند.

۳- شخصیت‌های نمایشنامه نمادگرای با «ابهام»، «ایهام» و «رمز» پرداخت شده‌اند. اگر شخصیت‌های نمایشنامه‌های «واقع‌گرایی» را به عکس تشبیه کنیم، شخصیت‌های نمایشنامه‌های «نمادگرایی» به نقاشی‌های مبهم و تأویل‌پذیری قابل تشبیه‌اند که از رنگ‌ها، نقطه‌چین‌ها و خطوطی به وجود آمده‌اند که حال و هوا و فضا و جهتی را القا می‌کنند که در ذهن تماشاگر رسوخ می‌کنند و او را به تعبیر و تفسیر گفتار و رفتار شخصیت‌ها و در نتیجه فهم آنها سوق می‌دهد. وجود «ابهام»، «ایهام» و «رمز» در شخصیت‌های این نوع نمایشنامه‌ها، امری تصادفی، یا نتیجه ضعف و اشتباه در شخصیت‌پردازی نیست، بلکه نمایشنامه‌نویس «نمادگرایی» آگاهانه و به عمد این ویژگی‌ها را در شخصیت‌های نمایشنامه می‌گنجاند.

۴- در این نوع نمایشنامه‌ها، بعضی از «نمادها» تکرار می‌شوند تا نکات مهم نمایشنامه را در ذهن تماشاگر زنده و متحرک نگه‌دارند و نیز سبب شوند تا حالت و فضای نمایشنامه، خصوصیت وهم انگیز و مرموز خود را حفظ کند.

۵- نمایشنامه‌های «نمادگرا» ساده و شاعرانه، موسیقایی، تکرارشونده، خیال‌انگیز، مبهم و رنگ‌دار است.

به قول «موریس مترلینگ»، «زبان دوم» یا «گفت‌و‌گوی روح» است. این زبان که شاید در ظاهر گاهی غیرضروری و تکراری به نظر برسد، در حقیقت بیانگر عمیق‌ترین حس و درک انسانی، از حقیقت و زیبایی است.

۶- درونمایه نمایشنامه‌های «نمادگرایی» بیشتر امور محنت‌انگیز است.

۷- نمایشنامه‌نویسان نمادگرای از «فانتزی»، «خیال ساخته» بهره فراوانی می‌برند. فانتزی: (آنچه دیده نمی‌شود، شبح، سایه، نیروی ادراک ذهنی، نیروی تخیل، هوس و آرزو، توهم، رؤیا) یکی دیگر از معانی فانتزی *Fantasticism* کاربرد بی‌مهرار خیال در آفرینش هنری است: (مثلاً وقتی جنگل به حرف در می‌آید، در واقع نوعی فانتزی به کار رفته است).

۸- تمثیل (*Allegory*) که شیوه نمادگرایانه است، کاربرد زیادی در این نوع نمایشنامه‌ها دارد. کاربرد نماد به صورت تمثیل.

۹- در نمایشنامه‌های واقع‌گرای معمولاً پیام و بن‌اندیشه‌هایی واضح و صریح گنجانده شده‌اند. اما در نمایشنامه‌های نمادگرای بن‌اندیشه‌ها تا حدود قابل توجهی، تابع و معلولی از حال و هوا و فضای نمایشنامه بوده، و در مهی از ابهام و ایهام و نیز در پوششی از شعر و موسیقی و سایر وسیله‌ها و نمادهای زیباساز، به صورت رمزآمیزی در درازنا و پهنانی نمایشنامه «پراکنده» است، به نحوی که تماشاگران ناگزیرند در آن حال و هوا و فضایی که نمایش آفریده است، به کمک اندیشه و حتی شهود

قلبی خود در تاروپودهای ظریف و شکننده نمایشنامه، معانی خفیه، القابی، ایمابی و کنایی را پیدا کنند.

بن‌اندیشه‌های نمایشنامه‌های نمادگرای، معمولاً در تماشاگران، گونه‌ای سیر و سیاحت ذهنی و درونی را برابر می‌انگیزند.

هنگامی که نمایشنامه‌های نمادگرای به پایان می‌رسند، جست‌وجوها و پویش‌های ذهنی تماشاگران آغاز می‌شود.

بنابراین، احتمالاً به یک اعتبار می‌توان گفت، در حالی که نمایشنامه‌های واقع‌گرای و مکتب‌های مشابه آن می‌کوشند تا کم‌وپیش «پاسخی» به مسائل مورد نظر خود پیشنهاد کنند، نمادگرایان و مکتب‌های مشابه آن به آفریدن پرسش دست زده‌اند.

«اوژن یونسکو» نمایشنامه‌نویس معروف مکتب «عبد‌نما» می‌گوید: من فقط سؤال می‌کنم، پیدا کردن جواب با خود تماشاگر است.

نمایشنامه‌های نمادگرای دارای جنبه‌های قوی شعری و موسیقایی هستند. شعر و موسیقی دو خاستگاه مهم ادبیات نمادگرا محسوب می‌شوند. نمایشنامه‌نویسان نمادگرای هم از نظر اجرایی بر پایه سه اصل قرار داشته‌اند:

۱- شعر

۲- موسیقی

۳- هنرهای تجسمی

ساموئل بکت، بنیان‌گذار مکتب «عبد‌نما، یا پوچ‌گرا»^{۲۶} می‌گوید: «برای من تئاتر جایگاه پیام‌رسانی‌های اخلاقی نیست، من نه می‌خواهم آموزش بدhem و نه چیزی را عوض کنم، من می‌خواهم شعر بسرایم، شعری که انسان پر از اضطراب و نگرانی‌ها را به تفکر و ادارد.»

از زمان پیدایش مکتب نمادگرای تا زمان ما دست کم پانزده مکتب نمایشی، یا جنبش و فرآیند کم و بیش مهم تئاتری در دنیا به وجود آمده است. از آنجا که همه آنها تحت تأثیر بحران‌های جنگ جهانی اول و دوم و بحران‌های نظیر آن در نتیجه جنگ‌های استقلال طلبانه و فزوونی طلبی قدرتمندان نوشته شده است، آشنایی با آنها برای منظور ما مفید است و چون پرداختن به یک یک آنها از حوصله این مقاله خارج است، به آوردن اسمی آنها بسته می‌کنم:

۱- فرآیند تئاتر و گروتسکو Teatro grotesco منسوب به لوئیچی پیراندلو و همفکران او ۱۹۳۶ - ۱۸۶۷.

۲- فرآیند «شیوه‌پردازی» Stylization در فرانسه

۳- جنبش نمایش «فرآگیر» Total thecetre

۴- مکتب «فراواقعیت‌گرای» Surrealism^{۲۷}

۵- جنبش «دادا» Dadaism

۶- فرآیند تئاتر «شقاوت یا مشقت و خشونت» منسوب به آنتونی آرتو و پیروان او.^{۲۸}

۷- مکتب تئاتر «ابزورد» Absurd

۸- فرآیند «نمایش آینی مناسکی» Ritual Theatre منسوب به ژان ژنه و دیگران در اروپا و آمریکا و آفریقا.

۹- جنبش «تئاتر کارگاهی یا آزمایشگاهی» منسوب به «پژی گروتوسکی» و پیتر بروک.^{۲۹}

۱۰- جنبش «نمایش زنده» The Lining Theatre منسوب به «جولیان بک» Julian Beck و همسرش.

۱۱- جنبش «صحنه یا مکان خالی» Theatre of Empty space منسوب به پیتر بروک و پیروان او در انگلستان، اروپا و آمریکا.^{۳۰}

۱۲- جنبش «نمایش رویدادی» Happenings منسوب به «آلن کاپرو» Alan Kaprow و دیگران در اروپا، آمریکا و ژاپن.

۱۳- جنبش «نان و عروسک» Bread and Puppet منسوب به پیتر شوآن و دیگران که ابتدا در آلمان پدید آمد، سپس آمریکا.^{۳۱}

۱۴- جنبش «نمایش باز» Open Theatre یا نمایش بی مرز.

۱۵- مهمتر و تأثیرگذارتر از همه تئاتر «حمسایی یا روانی» بر قبولت برشت است.

همان طور که قبلًا گفته شد، فردیک دورنمای را هم در ردیف ساموئل بکت، اوژن یونسکو، آداموف، پیتر و ادوارد آلبی و... جزو نویسنندگان «ابزورد یا عبتنما و پوچ گرا» آورده‌اند. اما روش و بینش او با آنها دیگر فرق می‌کند. با این که دورنمای به جبر و همین طور به تقدیر اعتقاد دارد و تدبیر را کارساز نمی‌داند و سبب و علت‌ها را تا حدی خارج از اراده اشخاص، (شاید به این علت که پدرش کشیش بوده است) نمایشنامه‌هایش را می‌شود «خوش ساخت» به حساب آورد؛ مانند نمایشنامه‌های ملاقات بانوی سالخورده، فیزیکدان‌ها و آثار دیگرش که همه از «تعليق» کافی هم برخوردارند. (به این دلیل که او رمان پلیسی و جنایی زیاد مطالعه می‌کرد و تحت تأثیر آنها بود). او روش نمایشنامه‌نویسی اش را در دو نکته شرح می‌دهد و در مؤخره نمایشنامه فیزیکدان‌ها می‌آورد.^{۳۲}

از آنجا که دانستن این دو نکته برای هدف و منظور ما مفید می‌تواند واقع شود، من آن را ترجمه و تفسیر می‌کنم و در مؤخره این مقاله می‌آورم:

خلاصه نمایشنامه فیزیکدان‌ها

«موبیوس» فیزیکدان به نسبت جوان، رساله‌ای می‌نویسد. بعد متوجه می‌شود که اگر رساله مورد سوء

استفاده قدرتمندان قرار بگیرد، می‌تواند دنیا را به نابودی بکشاند. موبیوس برای این که رساله‌اش را بی‌اعتبار جلوه بدهد، خودش را به دیوانگی می‌زندو راهی یک تیمارستان یا یک آسایشگاه خصوصی می‌شود. (تدبیر) دو فیزیکدان دیگر، یکی از شرق و یکی از غرب مأمور می‌شوند که به آنجا بروند و با تطمیع یا به ترور «mobius» را بیرون بیاورند تا در خدمت دولت‌هایشان قرار بگیرد. اما دست بر قضا پرستارهای خصوصی هر سه فیزیکدان متوجه می‌شوند که آنها دیوانه نیستند و عاشق آنها می‌شوند. هر سه فیزیکدان برای این که هویتشان روش نشود مجبور می‌شوند پرستارها، به عبارتی عشق‌شان را خفه کنند و خودشان محکوم می‌شوند که به عنوان قاتلان دیوانه برای همیشه در تیمارستان بمانند. وقتی فیزیکدان‌های مأمور شرق و غرب هر کدام به نوعی موبیوس را تطمیع می‌کنند و وعده و وعیدهای مختلف به او می‌دهند و برای بردن او به روی هم اسلحه می‌کشند، موبیوس می‌گوید: بهتر است که ما برای همیشه در تیمارستان بمانیم، تا این که برویم بیرون و جهان را مبدل به تیمارستان کنیم. در همین اثناء رئیس آسایشگاه که پرداختگوژپشتی است می‌آید و همه چیز را برای آنها روش می‌کند. می‌گوید: بردن او بی فایده است، چون من به عنوان پژوهش معالجش هر شب او را خواب می‌کرم و تمام رساله او و طرز به کار بردن آن را از زبان او می‌شنیدم و یادداشت می‌کرم. بعد از این ما نه تنها زمین بلکه کرات دیگر را تسخیر خواهیم کرد و همین طور تمام کهکشان‌ها، منظومه‌ها و...

mobius فریاد می‌زند که جهان به دست یک پرداختگوژپشت دیوانه دکتر افتاده. معلوم می‌شود که این آسایشگاه متعلق به شرکت‌های بزرگ چند ملیتی است که به همین منظور ساخته شده است. در واقع mobius قید زن و فرزندانش را زده و به جایی آمده که از آنجا گریخته است. (تقدیر)

۱- من نمایشنامه را نه با یک موضوع، بلکه با یک داستان شروع می‌کنم «منظور این است که داشتن فقط یک شروع، یعنی ابتدای داستان و یا داشتن یک یا چند شخصیت برای او کافی نیست، باید «پلات» کامل، اول و میانه و پایان نمایشنامه را داشته باشد تا آن را شروع کند.

۲- تأکید می‌کنم که وقتی نمایشنامه را با یک داستان شروع می‌کنیم باید تا انتهاش را فکر کرده باشیم. «منظور من این است که تمام داستان باید برای نویسنده روش نباشد. نه مانند بعضی‌ها که شروع را می‌نویسند تا بینند بعداً چه پیش می‌آید».

۳- یک داستان، موقعي تا به انتهای فکر شده است که اتفاقات ممکن ناهنجاری را در فرم‌ها پیدا کرده باشد.

«در رمان‌های پلیسی و جنایی که دورنمای تحت تأثیر آنهاست، پیچ و خم‌های زیادی وجود دارد که اکثر آنها ناهنجار یا شگفت‌انگیز است و منظورش از اتفاقات ممکن، همان گفته ارسطوست که در مورد نمایشنامه می‌گوید: رخدادها و داستان و اتفاقات آن باید «ممکن الواقع» یعنی باور کردنی باشد.

منظور از ناهنجار غیر عادی بودن و در عین حال شگفت‌انگیز بودن آن است.

۴- این پیچش‌های ناهنجار اتفاقی، قابل پیش‌بینی نیست، بلکه بر حسب تصادف به وجود می‌آید.

۵- هنر نمایشنامه‌نویس در این است که این رخدادهای اتفاقی را حتی الامکان مؤثر بیان دارد.

۶- بیان کننده، یا حامل رخدادهای نمایشی انسان‌ها هستند. «دورنمایات در اینجا علل و اسباب و وسیله اتفاقات را خود انسان‌ها می‌داند، نه تقدیر، اما در عمل می‌بینیم که تقدیر یا سرنوشت موبیوس را به جایی می‌کشاند که از آن گریزان است. مگر این که آن را به عنوان یک اتفاق غیرقابل پیش‌بینی پذیریم».

۷- حادثه و تصادف یا اتفاق در یک رخداد یا واقعه نمایشی عبارت از این است که کی و کجا، کی و با کی به طور اتفاقی برخورد کرده است.

یعنی اتفاقات تصادفی است، نه جبری یا تقدیر الهی، و در عین حال کاملاً اختیاری هم نیست. مثلاً اگر رخدادی در جای دیگری اتفاق می‌افتد سرنوشت به گونه دیگری رقم می‌خورد.»

۸- هر قدر آدم‌های نمایش با طرح و نقشه محکم‌تری جلو بروند، همان قدر مؤثرتر با رخدادها و حوادث برخورد می‌کنند. «مخصوصاً که موقع استواری و پایداری حق را به خودشان بدهنند.»

۹- آدم‌هایی که با طرح و نقشه محکمی جلو می‌روند، می‌خواهند به هدف خاصی برسند، و وقتی در اثر یک تصادف و اتفاق برخلاف هدفشان روبرو می‌شوند، آن حادثه به ناهنجارترین شکل با آنها برخورد کرده است. یعنی به آن چیزی می‌رسند، یا برخورد می‌کنند که از آن می‌ترسیده‌اند، به آن چیزی برخورد می‌کنند که از آن دوری می‌جستند. (مثال: نمایشنامه ادیپ) «ادیپ از جایی فرار می‌کند، اما تصادف یا تقدیر او را به همان‌جا می‌کشاند.»

۱۰- یک چنین داستانی ناهنجار است، نه پوچ و بی معنی «این یک پارادوکس یا تناقض‌نمایی است که در زندگی وجود دارد.»

۱۱- چنین داستانی شگفت‌انگیز و غیر عادی است. خرق عادت و خلاف انتظار است. خلاف آن چیزی است که انتظارش را داشتیم، خلاصه یک «پارادوکس» است، یعنی یک تناقض‌نمایی است.

۱۲- درام‌نویسان هم مانند استدلالیون (منطقیون) بسیار کم می‌توانند از پارادوکس‌ها دوری گزینند.

«استدلالیون، تناقض‌نمایی می‌کنند، تا اتخاذ سند کنند برای چیزی که می‌خواهند اثبات کنند.»

۱۳- در پارادوکس‌هاست که حقیقت نمایان می‌شود.

۱۴- کسی که در برابر پارادوکس‌ها قرار می‌گیرد، خودش را در برابر واقعیت‌ها می‌بیند.

۱۵- یک نمایش می‌تواند ترفندی به کار برد که تماشاگر خود را در برابر واقعیت‌ها بینند، اما نمی‌تواند

پی‌نوشت‌ها

۱- شیلر، درام‌نویس بر جسته آلمان این قصه را تبدیل به یک نمایشنامه «ملودرام» کرده است که در سال ۱۳۳۶ به کارگردانی رفیع حالتی در جامعه بارید اجرآشد، من هم در آن بازی داشتم.

هیلدش ایمر، درام‌نویس اتریشی، قصه را به صورت یک نمایشنامه (ابزورد یا عیث‌نما) می‌نویسد. بر تولت برگشت، استاد استفاده از قصه‌های شرقی، قصه را به صورت یک نمایشنامه (حمسی یا روانی) در می‌آورد. من آن را ترجمه کرده‌ام و چاپ هم شده است، و نیز یکی از گروه‌های تئاتری اصفهان آن را در دانشگاه علم و صنعت اجرا کرد. برگشت در این نمایشنامه، روشنقراون قلابی را شدیداً به باد انتقاد می‌گیرد. واختانکوف روسی، از آن یک اپرای می‌سازد که در جهان شهرت پیدا کرده، ضمن آنکه در تالار رودکی سابق هم اجرا شده است، به خودم گفتم اگر درام‌نویسان خارجی اینقدر زیاد از این قصه ما استفاده کرده‌اند چرا خودمان این کار را نکنیم. این بود که من هم قصه را به صورت یک نمایشنامه سنتی در آوردم و در اواخر دهه ۶۰ آن را در سالان اصلی تئاتر شهر اجرا کردم که با استقبال خوبی هم روبرو شدم.

این راهم‌بگوییم که یک حکایت یا قصه خوب چقدر توان و قابلیت تبدیل به نمایشنامه‌های مختلف را دارد.

۲- غریبه، تمثیل و نماد هیتلر است. من این نمایش را به همراه نمایش کوتاه دیگری به نام «قیمت آهن چند؟» از همین نویسنده در سال ۱۳۵۴ ترجمه، چاپ و در تلویزیون کارگردانی و ضبط کرده‌ام.

۳- خوک، نماد و تمثیل نفس «دانسن» و شخصیت کاسپیکارانه اوست. برگشت علت تمام ناهنجاری‌ها، نادرستی‌ها و مضلالات اجتماعی را روحیه کاسپیکارانه و سودجویی آدم‌ها می‌داند و این تقریباً در تمام نمایشنامه‌های او مطرح است.

۴- این دو نمایشنامه بحران‌های زمان مارا هم شامل می‌شود. فقط ابرقدرت‌های زمان فرق کرده‌اند و مواد خاصی که به آن نیاز دارند.

۵- برای آشنایی بیشتر با نحوه اقتباس بد نیست که به یک نمایشنامه کوتاه دیگر برگشت، به نام «آن که می‌گوید آری و آن که می‌گوید نه»، اشاره کنم که از یک سنت چینی برداشت شده است:

در جایی، یک بیماری مسری (ایضی) شیوع پیدا کرده و دوای آن گیاهی است که در کوه‌های اطراف می‌روید، آموزگار به همراه شاگردانش برای آوردن گیاه مزبور عازم کوهستان می‌شود. یکی از شاگردان که پسر بچه کم سالی بود، در بین راه خسته و ناتوان می‌شود و از ادامه راه باز می‌ماند. آموزگار به او می‌گوید: حال باید مطابق یک سنت قدیمی تو را به پایین پرت کنیم و ما به راهمان ادامه دهیم. آیا موافقی؟ پسر بچه می‌گوید: آری.

در اینجا برشت سنت را می‌پذیرد. چون یک نفر به خاطر نجات بیماران زیادی فدا می‌شود.

برشت، برای این که بگوید سنت همیشه درست نیست، نمایشنامه را دوباره شروع می‌کند. این بار آموزگار، طی یک مونولوگ بیان می‌دارد که برای یک گردش علمی به کوهستان می‌روند. باز هم همان اتفاق برای پسر بجهه رخ می‌دهد. اما وقتی آموزگار برای پرت کردنش موافقت او را می‌خواهد،

پسر بجهه می‌گوید: نه. در هر موقعیت جدیدی سنت جدیدی باید بنیان نهاد، این بار ما برای گردش علمی آمده‌ایم می‌توانیم برگردیم و بار دیگر به کوهستان بیاییم.

بدین ترتیب برشت به مطلب مورد اقتباس نه تنها وفادار نمی‌ماند، بلکه پیامی بر عکس آن می‌دهد. (نمتأسفانه در ترجمه‌های چاپ شده در موقعیت بار دوم تغییر در مونولوگ آموزگار داده نشده و تماساًگر یا خواننده تعجب می‌کند که چرا برشت این نمایشنامه را دوبار نوشته است. یک بار پسر بجهه می‌گوید نه و یک بار می‌گوید، آری. با این که مترجم آن دانشمند و ادیب برجسته‌ای است، این نمونه را برای این نقل کردم که بگوییم یک نویسنده در مورد اثر خودش مستول است و نه اثر مورد اقتباس.

این را هم بگوییم که در ایران هم در بین کرج نشینان تقریباً چنین سنتی وجود دارد. هر گاه کسی در موقع کوچ قادر به ادامه راه نباشد او را با مقداری وسائل در پناهگاهی رهایی کنند.

۶- تاریخ ادبیات در ایران، تألیف دکتر ذبیح الله صفا

۷- برای نمونه‌های وحشتناک‌تری از این دست به تاریخ جهانگشای جوینی مراجعه شود.

۸- جهانگشای جوینی

۹- جهانگشای جوینی

۱۰- جهانگشای جوینی

۱۱- زادمرد: آزاد مرد، شاید مراد ساده لوح باشد.

۱۲- سحرگاه

۱۳- عدالتخانه

۱۴- پناهگاه

۱۵- مخفف «بود که»

۱۶- اینک

۱۷- عدالتخانه

۱۸- لقاء، دیدار

۱۹- خانه، سرا

۲۰- سختی و عذاب

۲۱- جوانمرد

۲۲- مانند وضع اجتماعی ایران در زمان حمله مغول.

۲۳- البته آمریکا در طول تاریخ کوتاهش از این موارد که علت پیشرفتش بوده بهره گرفته است.

۲۶- تئاتر **Absurd** (بی هدف و معنی) تئاتر عبث نما یا پوج گر. این اسم را مارتین اسلین، متفکد انگلیسی به آن داده، ولی خود نویسنده‌گان آن را نمی‌پذیرند. به هر حال می‌شود این مکتب را یکی از شاخه‌های سمبولیسم یا نمادگرایی حساب آورد. اصطلاحات دیگری که در مورد این مکتب با این نوع تئاتر به کار برده‌اند عبارت است از: آوانگارد (پیش رو یا پیشتر)، خلاف معمول، ضد تئاتر، تئاتر بورژوا، نیرنگ زدا و بی منطق. تکنیک تئاتر «ابزورده» حقیقت و رؤیا، واقعیت و خیال، دلکش بازی و پاتومیم، کاربرد ماسک و نمایش در نمایش است. مضامین آن: نشان دادن غم‌ها، از خود بیگانگی انسان‌ها در جهان ماشینیسم، اضطراب بشر، دردها، ترس‌ها و مقصومیت انسان است.

شخصیت در تئاتر «ابزورده» از نظر روانی:

مضطرب، حاشیه‌نشین، پر حرف، دو رو، خسته کننده، درون‌نگر، بی هدف، کم عمل، نالمید، رفاه طلب، با تعاملات جنسی مشکوک، غیرمتعارف و در عین حال قربانیان کم تقصیر و شرایط فلسفی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دوران خود. شخصیت‌های به صورت موجز انسانند. آنها کاریکاتوری هستند از مجموعه بسیاری از صفات بشری.

زیان تئاتر «ابزورده» در جهت تداعی معانی، یجاد ایهام، خلق ایهام، ایجاد سوء تفاهم، ایجاد وحشت، اعتراض، قساوت، ایجاد خلجان‌های سرکوب شده و دلهزه‌آور، بعضی از اینها هم از سکوت، تپق و جملات ناتمام و بی منطق استفاده می‌کنند. بازی با زبان، نارسانی زبان برای ارتباط با یکدیگر. در کار پرداخت این نوع نمایشنامه‌ها گویی Plot وجود ندارد، و فقط یک رخداد را در برمی‌گیرد. آنها مثالند، نه مصدق. (مانند شخصیت‌های داستان‌های متنوی) این اعجاز در صحنه و دکوراسیون و حتی موضوع نمایش به صراحت یافته می‌شود. (انتظار گودو).

۲۷- سورثالیسم: نمایش زیبایی، حقیقت پنهان و شگفتی‌های است. این هنر ریشه در ذهن ناخودآگاه انسان‌ها دارد. اعتقاد دارند که انسان‌ها در خواب و رؤیا و رفتار غریزی‌شان صادق‌ترند. آنها در پی یک نوع زیبایی خاصی اند که تکان دهنده و «تشنج» آور باشد، زیورو روند، یا آنطور که آندره برتون می‌گوید، میخکوب کند.

۲۸- آرتو، سر آن داشت تئاتر نویی به وجود آورد که در آن روان‌های پریشان در تمدن جدید تشغیل یابد. (تئاتر شفایخش) تئاتری که جوش و خروشی در تماشاگران ایجاد کند. جوش و خروشی که مظاهر به اصطلاح تمدن جدید در روح بشر حبس کرده است. البته لازمه چنین دگرگونی‌هایی فشار بر تماشاگران و ایجاد مشقت مطبوع و مفید در آنهاست، تا روح شان شفی پیدا کرده، چرک‌های درون بیرون ریخته شود. آتنوی آرتو معتقد است که متن ادبی نمایش باید به سود سایر عناصر تشکیل دهنده تئاتر: بازیگری، صحنه‌آرایی، لباس، چهره‌پردازی، نورپردازی، موسیقی و... کاهش یابد. این مکتب تحت تأثیر تئاتر مشرق‌زمین است، با به کار بستن نماد و نشانه‌های طبیعی، نشانه‌های صریح همراه با آین و اوراد و ارائه چالش‌های متفاوتی‌کی.

فقط با استفاده از اشعار مناسب مولانا و به کار بستن و همراهی «کورگرافی Chorographi» حرکاتی نظری رقص سمعان می‌شود. نمایش‌های بسیار خوبی در مکتب نمادگرایی یا تمثیل گرایی و نیز همین مکتب آرتو و رسیدن به هدف او خلق کرد. شفی پیدا کردن، پاکی و سلامت روح، یعنی همان «کاتارسیس Katharsis» تزکیه و پالایش روان که ارسطو از تراژدی انتظار دارد، شاید هم بیشتر نظری نمایش «همیشه شاهزاده» که سال‌ها پیش گروه‌پسکی اجرا کرد و فقط ۳۴ تماشاگر را می‌پذیرفت و در حالی که سی سالی از این ماجرا می‌گذرد، وقتی صحنه‌هایی از آن را به خاطر می‌آورم، انگار که انفجاری غریب در درونم رخ می‌دهد. با این که زیان لهستانی هیچ نمی‌دانستم.

۳- کتابی با همین عنوان توسط خود پیتر بروک نوشته شده است که نظریات او را در برمی‌گیرد. چون این کتاب به فارسی ترجمه شده است، دیگر نیازی نیست که من به آن اشاره کنم. اما بد نیست که به بعد دیگری از نظریات او در مورد تئاتر اشاره کنم، آن هم به وسیله یک واقعه مستند.

پیتر بروک معتقد بود که تاثر باید جهانی باشد. یک نمایش باید به شکلی باشد که تمام مردم دنیا آن را بفهمند. وی در این راه آزمایش‌های عجیبی می‌کرد. او که تمام تالارهای جهان در اختیارش بود، در فرانسه نمایش ریچارد سوم، اثر: ویلیام شکسپیر را از او دیدم که در یکی از میدان‌های میوه‌فروشی پاریس بدون دکور اجرا می‌شد.

او چند سال قبل از انقلاب، تصمیم به اجرای یک نمایش تجربی در جشن هنر شیراز در مکان تخت جمشید گرفت و برای یک اجرا پول هنگفتی از طرف مسئولان جشن هنر به او پرداخت شده بود. او یک گروه تقریباً سی نفری داشت که هر کدام آنها از یک کشور بود و می‌خواست برای نمایش مزبور چند نفری هم از ایران انتخاب کند. شاید هم از او خواسته بودند، تاثران بدهند نمایش یک تولید مشترک است و پرداخت آن پول هنگفت (پنج میلیون تومان فقط دستمزد) را توجیه کنند. بروک از داوطلبان گروه‌های مختلف تاثری امتحان مختصراً به عمل آورد و حسین کسیان، پرویز پورحسینی، سیاوش تهمورث، داریوش فرهنگ، فهیمه راستگار و من انتخاب شدیم که سه ماهی در باغ فردوس تمرین می‌کردیم، آربی آوانسیان هم دستیار کارگردان بود.

نمایش، «اور گاست ۱ و اور گاست ۲» نام داشت. اور گاست ۱ برگرفته از نمایشنامه «ایرانیان» اثر: اشیل، نمایشنامه‌نویس چند قرن قبل از میلاد یونان بود. موضوع آن لشکرکشی ایرانیان در زمان هخامنشیان است. می‌گویند دریا طوفانی و مانع عبور لشکریان می‌شود، خشاپارشاه به دریا تازیانه می‌زند تارام شود و آرام گردد. (تازگی هالیوودیان از این نمایشنامه ضد ایرانی فیلم مسخره‌ای ساخته‌اند به نام سیصد که باعث نفرت و خشم ایرانیان شده است). اور گاست ۲ برگرفته از نمایشنامه «پرومته در زنجیر» اثر: سوفوکل، نمایشنامه‌نویس دیگر یونان در همان زمان بود. موضوعش این است که پرومته آتش را که تمثیل روشنایی و دانایی است به میان مردم می‌آورد. او مورد خشم خدایان قرار می‌گیرد و به زنجیر کشیده می‌شود و باقی ماجرا. هر دو نمایش به زبانی اختراعی با «من در آورده!» اجرا می‌شوند. زبانی که نه مامعنی آن را در می‌یافتیم، نه دیگر اعضاً گروه. نه حتی خود پیتر بروک و دو زبان‌شناسی که آمریکایی بودند و ظاهر آنها این زبان را اختراع کرده بودند، اما پیتر بروک و دو زبان‌شناس او معتقد بودند که این زبان برای ملت‌های مختلف جهان از لحاظ حسی قابل فهم تر و تأثیرگذارتر از هر زبانی است و با تماش‌گر بهتر رابطه برقرار می‌کند.

باری، نزدیکی‌های اجرا متوجه شدیم که قرار است، اور گاست ۱ که موضوعش ایرانیان است و ضد ایران و در غروب اجرا شود و اور گاست ۲ که موضوعش موافق و تعریف از یونان است در طلوع آفتاب اجرا شود. من که می‌دانستم در طول تاریخ بین داشتمندان ایران و غرب مشاجره و دعواست بر سر این حقیقت که تمدن از طریق ایران به غرب رفت است، اما آنها ادعایی کنند که تمدن از یونان، یعنی از غرب به اروپا رفت است. به عبارتی سرچشمه تمدن اروپاست. متوجه شدم که بروک با اجرای این نمایش و به این طریق می‌خواهد همین ادعای اروپایی‌ها را تأیید کند، فراتر از آن می‌خواهد بگوید: جهان با تمدن ایران غروب و با تمدن اروپا طلوع می‌کند. وقتی این را بپیتر بروک گفتم، رنگ باخت و انکار کرد که چنین منظوری نداشته است. گفتم در این صورت، اور گاست ۲ را غروب و اور گاست ۱ را طلوع آفتاب اجرا کنید، هنوز که به طور رسمی در جایی اعلان نشده، ایرانی‌ها را ناراحت خواهید کرد. من حاضر نیستم در نمایشی که توهین به وطنم است شرکت کنم. جزوی بحث زیادی کردیم، اما بی‌فائده بود و من به ناچار آن‌جا را ترک کردم که البته خیلی به زبانم تمام شد. حیرت می‌کردم از این که دولت ایران این همه پول و امکانات در اختیار کسی می‌گذارد تا یک برنامه ضد ایرانی را تجربه کند، در حالی که خودمان احتیاج زیادی به سالن‌های اجرا داریم.

۳۱- یک تاثر خیابانی است که در آن از ماسک و عروسک استفاده می‌شود. یک فکر یا موضوعی را مطرح می‌کنند و مردم را با آن درگیر می‌نمایند.
۳۲- من این نمایشنامه را ترجمه و در سال ۵۹ در سالن اصلی تئاتر شهر اجرا کردم، چند سال بعد هم در تلویزیون ضبط کردم که چند بار هم پخش شده است.

۳۳- از این شماره به بعد گفته‌های او فقط مربوط به فیزیکدان‌ها می‌شود و به موضوع ما ارتباطی پیدا نمی‌کند.